

素描静物

新概念

绘画入门正规系统训练

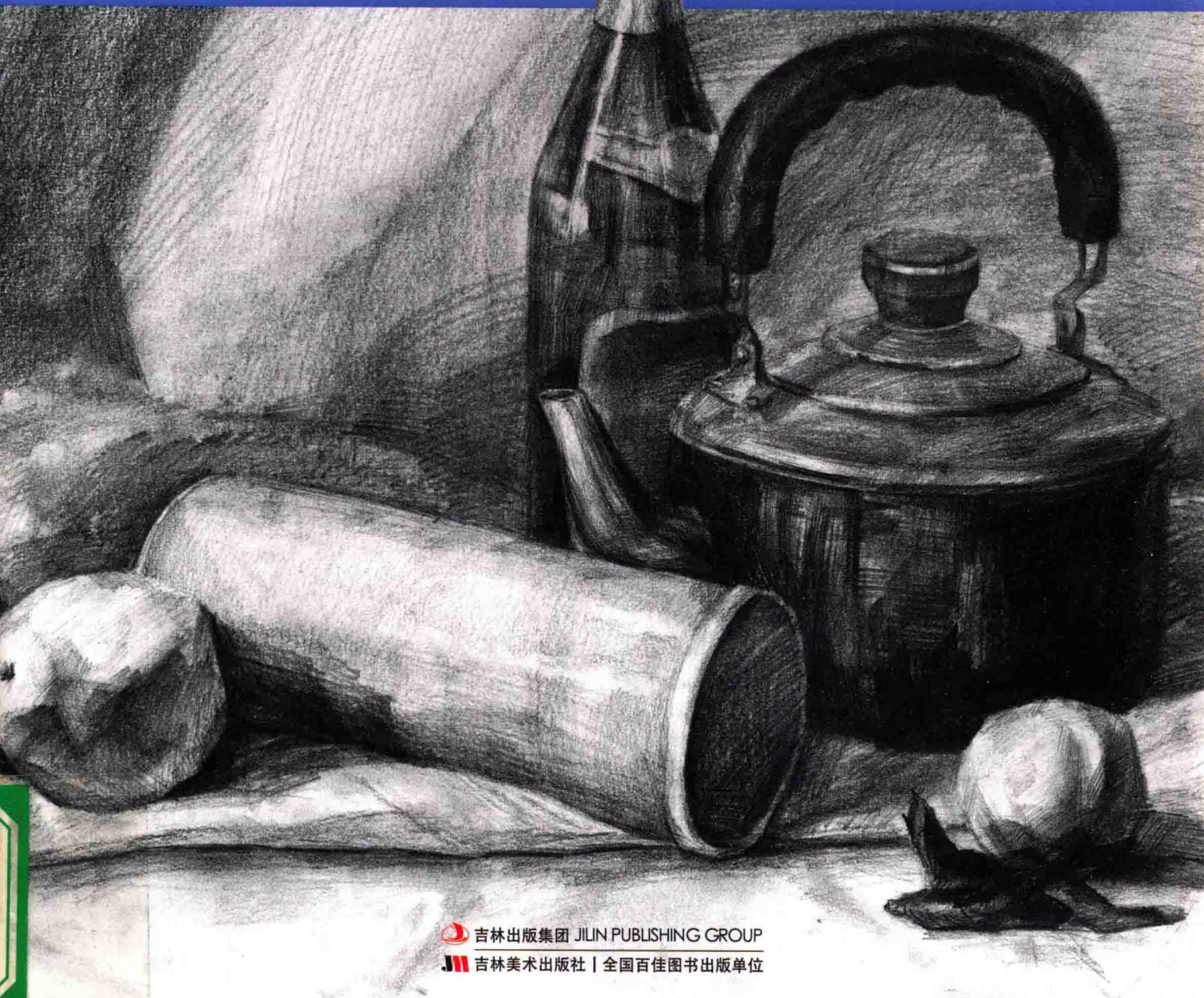
◎李丹 编著

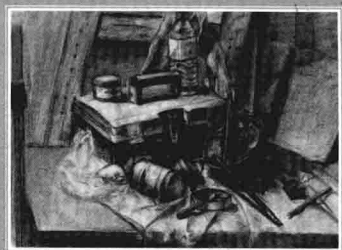
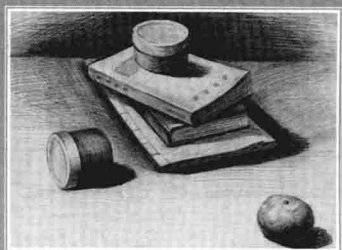
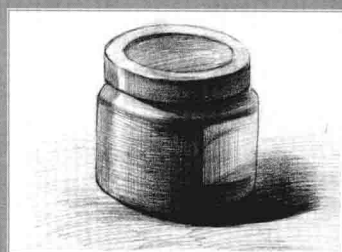
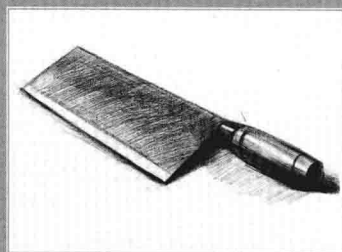
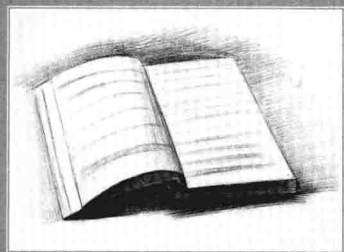
- 打造坚实绘画基础
- 解决绘画阶段难题
- 领悟精品教案技巧
- 助你实现艺术梦想

基础素描教程

Jichu Sumiao Jiaocheng

综合类

目录

- ◎ 概述 /1
- ◎ 素描工具与绘画材料的运用 /2
- ◎ 素描的作画常识 /2
- ◎ 线条的画法 /3
- ◎ 素描透视基本规律 /4
- ◎ 静物的基本分析 /4
- ◎ 构图规律 /5
- ◎ 单个静物菜刀作画步骤图解 /6
- ◎ 单个静物勺子作画步骤图解 /7
- ◎ 单个静物颜料瓶作画步骤图解 /8
- ◎ 单个静物书本作画步骤图解 /9
- ◎ 画笔和笔筒组合作画步骤图解 /10
- ◎ 颜料和书本组合作画步骤图解 /11
- ◎ 花瓶和水果组合作画步骤图解 /12
- ◎ 玻璃罐、易拉罐和水果组合作画步骤图解 /14
- ◎ 酒瓶、铝壶和水果组合作画步骤图解 /16
- ◎ 铝杯、热水瓶、铝壶、瓷杯和水果组合作画步骤图解 /18
- ◎ 瓶子、瓷器、高脚杯和水果组合作画步骤图解 /20
- ◎ 瓶子、陶罐、高脚杯、水果刀和水果组合作画步骤图解 /22
- ◎ 各种各样的陶瓷器皿组合作画步骤图解 /24
- ◎ 各种各样的玻璃器皿组合作画步骤图解 /26
- ◎ 裤子和鞋子组合作画步骤图解 /28
- ◎ 范例欣赏 /30

素描指的是用单色线条或明暗块面来塑造形象的一种绘画形式，简称单色绘画。素描既是美术创作进行艺术构思、搜集素材的一种绘画手段，又是一门独立的艺术形式，有着独特的艺术审美价值。

素描静物是素描基础训练的内容之一。静物的种类很多，有水果蔬菜、瓶罐器皿、文具等，它们都有其不同的质感与量感，需要我们深入地去分析、塑造与表现。

素描静物的表现方法有很多，特别在个性素描的表现上，没有一个可以归纳的统一步骤方法。对于初学者来说，科学、严谨的步骤方法不仅能够保证作业顺利进行，更可以培养他们的整体观察能力和描绘能力，将会对初学者起到事半功倍的效果。

本书按由简到繁、由易到难的进度循序渐进地讲解。先对单一物体进行写生，使初学者建立起对物体规律的认识，学会概括、分析，在这个基础上再进行组合训练，让初学者学会对比地观察、整体地把握画面，提高空间的表现能力，掌握形体的变化规律、提高造型能力和画面的组织能力。

◎ 素描工具与绘画材料的运用

素描的工具种类很多，如铅笔、炭笔、毛笔、粉笔、钢笔等等。工具不同素描表现手法也不同。

铅笔：初学者最好是先用铅笔练习，铅笔分软硬两大类，h类（从h-6h）为硬质笔，b类（从b-6b）为软质笔。素描用笔不是把从h-6h、b-6b所有软硬笔全部用在一幅画上，那样反而会出现划破纸或者软笔画得毛绒绒的糟糕效果，也是不足取的。一般在实际画素描时，很少用h类笔，而多用b类中b、4b等几种，作画时再加上轻、重、缓、急的功夫技巧，就可以表现多彩色调、丰富质感等多种效果的素描造型。铅笔作画的另一优点是易于修改，一旦画错可随时用橡皮清理掉，也便于反复深入画面，所以对初学者来说用铅笔做绘画工具是最为理想的。

纸张：素描用纸与用笔有相同之处，学生的长期作业训练还是使用质地较好的素描纸为好，因为纸张的好坏会直接影响画者的情绪和作画效果，如用一张过薄的纸画长期素描作业，反复地用笔可能会把纸划破，使用一张很光滑的纸用笔时会因纸面打滑而涂不上调子，以上这些都是因纸的低劣而达不到预期训练目的，所以基础素描的用纸应讲究些。

橡皮：现在市场上有很多种橡皮，有的还是国外进口的，选择橡皮应选择软一些的为宜，还有一种叫橡皮泥的软橡皮，吸附力较强，可以和橡皮结合起来使用。

画板：有木制画板和画夹两种，一般在室内作画使用画板，将画纸用图钉、夹子或胶带纸固定即可，画板分为大（全开）、中（对开）、小（4开）三个规格，画夹在室外作画时使用起来比较方便。

其他工具：画架是为了站立或坐着作画比较方便，固定液是为了更好的保存素描作品，一般用素描定画液或发

用定型水在画面上均匀喷洒，主要用在一些比较容易掉色的木炭笔、软铅笔作品上。美工刀是为了削铅笔用。

◎ 素描的作画常识

要画好一幅画，生动地表现对象，除了选择好表现内容和作画工具外，还须了解绘画的一些基本常识。

一、作画距离

作画时，离物体不能太远，也不能太近，太远会看不清物体的细节，太近就看不见物体的全貌了。一般以所画物体最长处的两倍距离为宜，初学者在写生时，宜把物体放在低于眼睛的位置，这样较容易画出物体的立体感，适合初学。

二、作画姿势

无论是站着还是坐着写生，作画者的视线必须与画面中心保持垂直，身体与画面保持一臂左右的距离。

三、物体比例的测量方法

初学者作画时，为了准确地测出物体的高度比例，我们可以利用铅笔作参照物来测出大致比例。人坐，持笔的手伸直，像瞄准一样用一只眼睛观察物体。用笔分别测出物体的高度和宽度，并进行比较，这样它们的比例关系就清楚了。

四、常用的两种执笔方法

1. 横握法：横握主要以手臂带动手腕来运笔作画，便于把握整体的效果，这种握笔法较为常见。

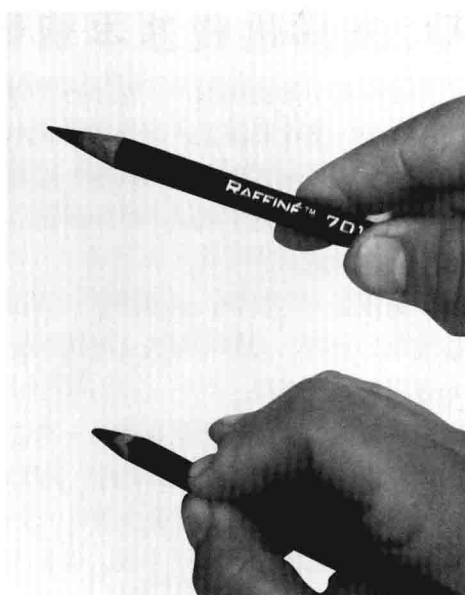
2. 斜握法：如握钢笔那样，可根据需要调整笔与画面的角度。斜握法易掌握，但运笔幅度较小。

坐姿作画

站姿作画

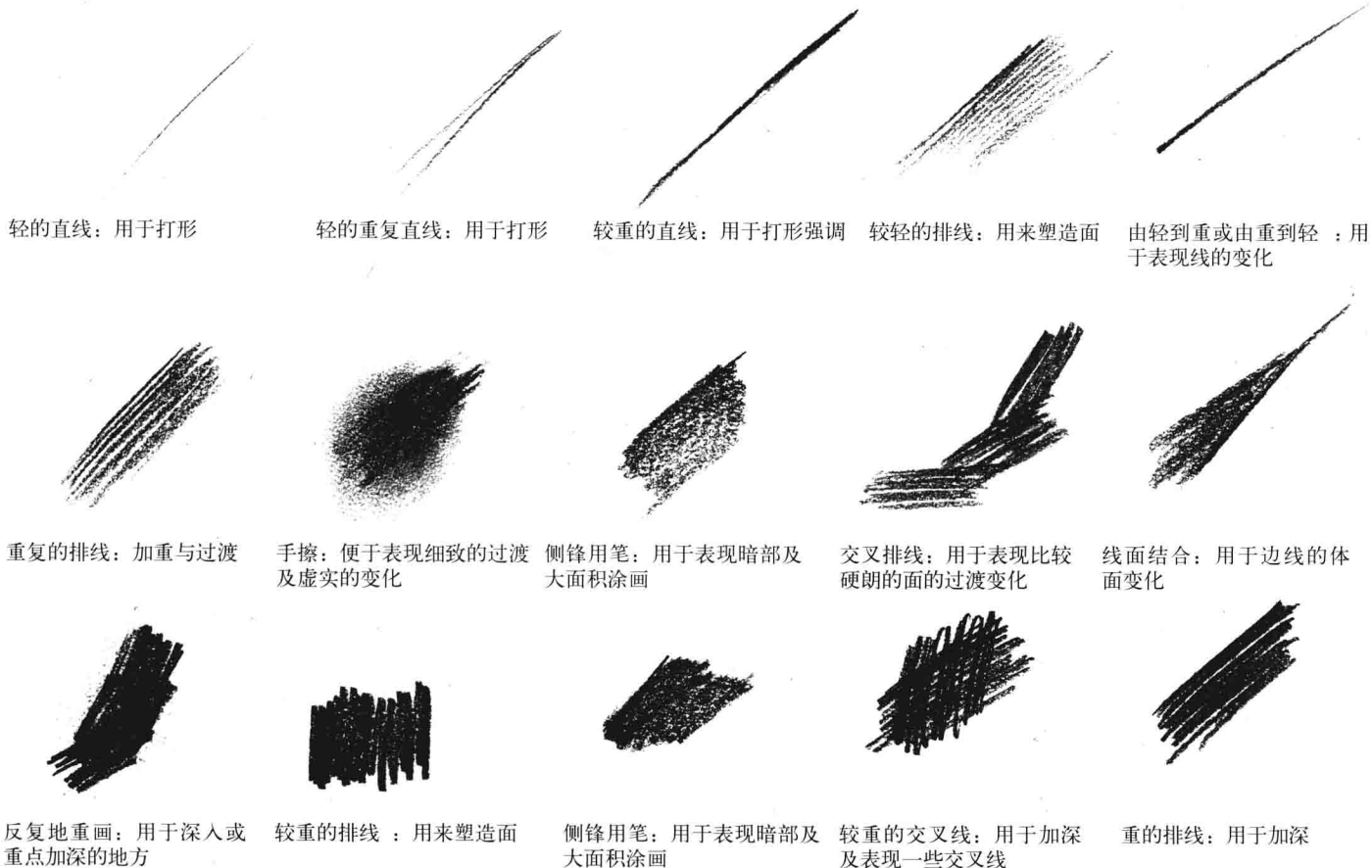

握笔姿势

◎ 线条的画法

在素描训练中，线条的画法主要有斜线、横线、交叉线等，初学者要多做线条的练习。在画横线时，要注意手的水平移动，一般由右向左排，线条要两头淡，中间深，不要一头深一头浅，这样不利衔接。排垂直线时特别注意肘部带动手腕，自上而下用笔，并适当地控制用笔的力量。尽可能地

保持垂直，不要因为手腕打弯而使线条呈圆弧形。排斜线时，注意用笔的方向要一致，线条的疏密要均匀。暗的地方可反复加深几层，注意一组线和另一组线可以有小角度的交叉，使层次丰富。

◎ 素描透视基本规律

研究物体的透视规律，就是研究物体的三度空间，即物体的高度、宽度和深度。对于同样大小的物体，近大远小、近长远短、近粗远细、近厚远薄、近疏远密。视平线以上的物体越远越低；视平线以下的物体越远越高；距离相等的物体则近疏远密。

透视是一门科学，这里所讲只是素描写生中的透视，是较简单的透视。大体可分为3种透视现象，即平行透视、成角透视和倾斜透视。

平行透视：平行透视也称为一点透视，即置于视域之内的立方体，有两个面与画面平行，平行透视只有一个消失点。

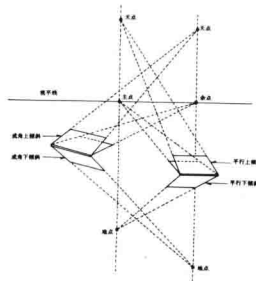
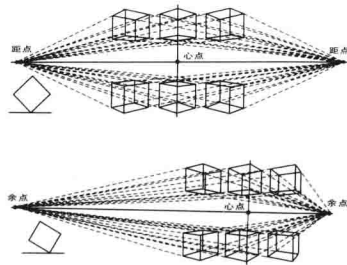
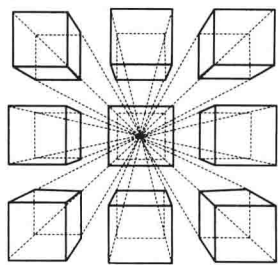
正六面体的平行透视最少看见一个面，最多看见三个面。正六面体作图的线段有水平线、垂直线和消失线，三组边线的透视方向是：有四条边线与画面平行、有四条边线与画面

垂直，有四条边线向主点消失。

成角透视：成角透视也称为两点透视，即置于视域之间的立方体，上下两个面与地面平行，且与画面垂直，没有一个面与画面平行的透视。成角透视同时出现两个消失点。

正六面体三组边线的透视方向是：有四条边线与画面垂直，有四条边线消失于左距点，有四条边线消失于右距点。

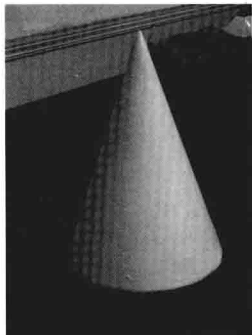
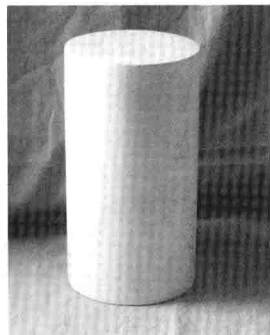
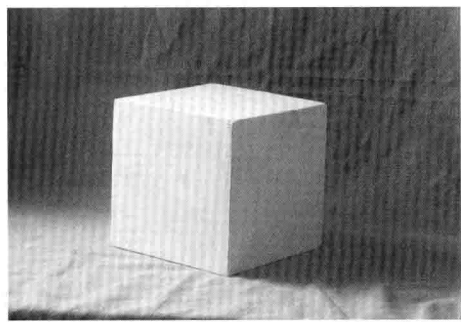
倾斜透视：除了直线会发生透视现象以外，弧线也会发生透视现象。特别在圆形透视中，透视圆形会成为椭圆形。平置圆，透视圆心偏于远方，也就是前面的弧度要比后面的略大。在画面正中时，最长透视直径为水平线，位置左右移动，透视形成偏斜状态，最长透视直径成斜线。离视平线越远弧度张开越大，反之越近。在画面正中时，直立圆最长，直径为垂线，位置左右移动也会发生倾斜，离主点垂线越近，弧度张开越小，越远则越大。

◎ 静物的基本分析

自然界中任何物体都是由方、圆两种基本形组合而成的，只是有的明显有的不明显而已。面对一个形体，尤其是复杂

微妙的形体，就必须认真观察分析，力求理解其结构特征的基本状态。

◎ 构图规律

构图，是绘画作品表达思想内容的重要手段，它直接影响着作品的成败和优劣。初学者要注重对构图的学习，对每一幅作品和练习都不能马虎，要多观察、多分析，选择好角度，多画构图小稿，进行不同方式的构图尝试，再从中找出最佳的构图。这样才能培养良好的作画习惯和对画面的控制、组织能力。好的构图必须符合审美规律，主次分明、均衡稳定。画面要饱满而不滞塞，要有主次，错落有致，活泼而不散乱。黑白布局要合理、稳定而不呆板。

正确的构图

物体太大

物体太小

物体太左

物体太右

物体太上

物体太下

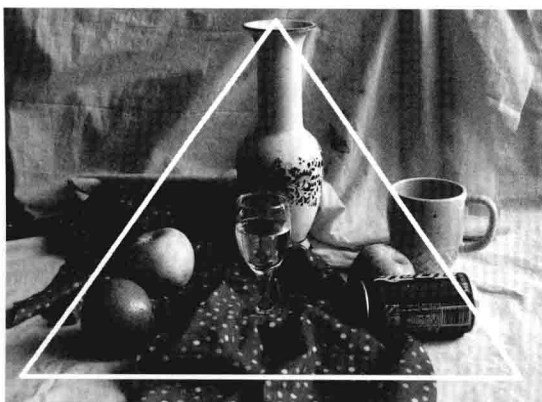

构图还需要不断发现和创造新的形式，寻找新的途径。有时逆向思维和多方面探索，会使构图出现新的突破。最常见的构图形式有：三角形构图、圆形构图和“s”形构图。

“s”形构图可拉长画面的空间关系，能突出主体物，并具有动感。

三角形构图最常见的构图形式，画面稳定、主体突出、层次明确、错落有致、适合于外形规则的静物组合。

圆形构图可使画面比较均衡，构图更加饱满大方、物体紧凑，适合于蔬菜水果的组合构图。

◎ 单个静物菜刀作画步骤图解

写生步骤画法

步骤一、画出菜刀大的形体关系。

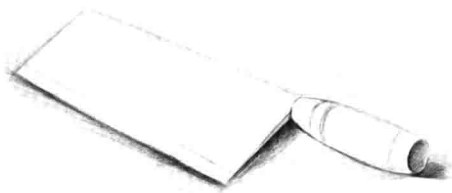
步骤二、准确地画出菜刀的形体特征，整体地铺出暗部的大调子，区分固有色的差异。

步骤三、在大体明暗画出来后，再对菜刀灰部进行刻画。

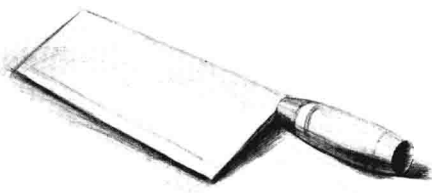
步骤四、进一步强化菜刀的明暗关系，组织整理画面的用线，使形体更加结实，加强对亮面的刻画，使光感更强烈。

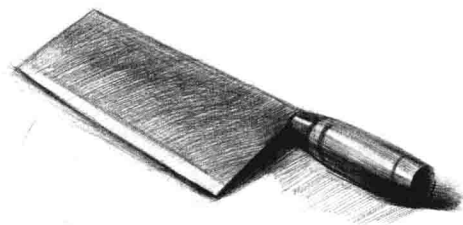
步骤一

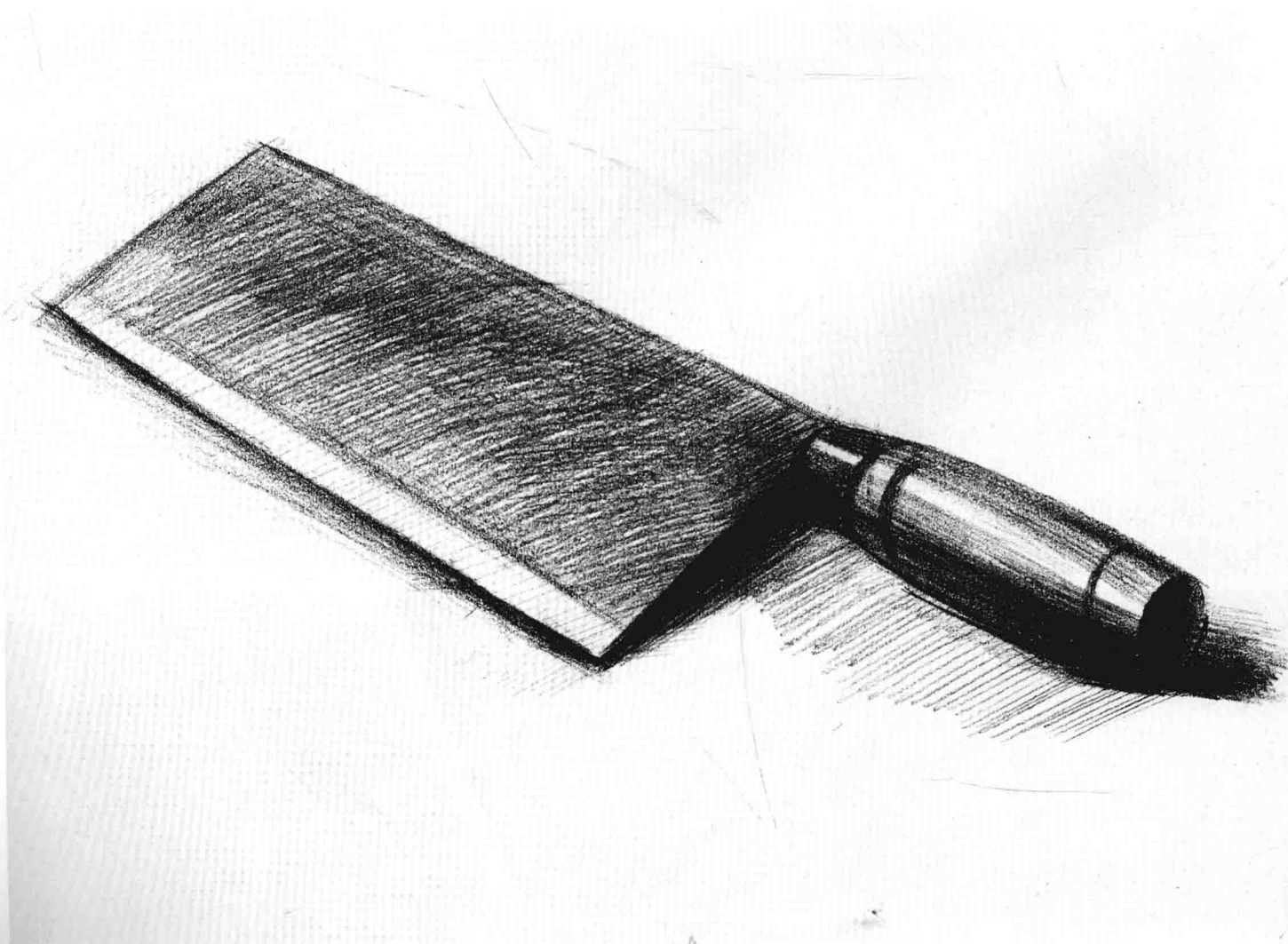
步骤二

步骤三

步骤四

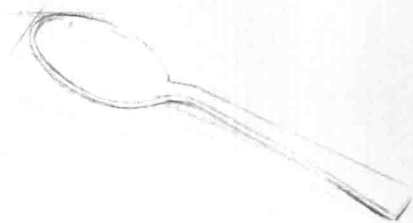

◎ 单个静物勺子作画步骤图解

写生步骤画法

- 步骤一、画出勺子的大概形体关系和空间关系。
- 步骤二、画出勺子的基本色调关系。
- 步骤三、注意光的来向所形成的暗部位置，加强明暗反差。
- 步骤四、进一步强化勺子的形体结构和明暗关系。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

◎ 单个静物颜料瓶作画步骤图解

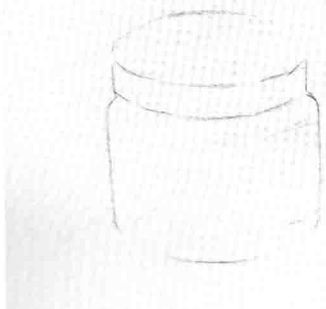
写生步骤画法

步骤一、用简洁的线条画出颜料瓶的基本形。

步骤二、丰富颜料瓶的外形结构特征。

步骤三、画出大的明暗关系，拉开黑、白、灰的对比。

步骤四、深入刻画，注意表现玻璃质感和透明的状态。

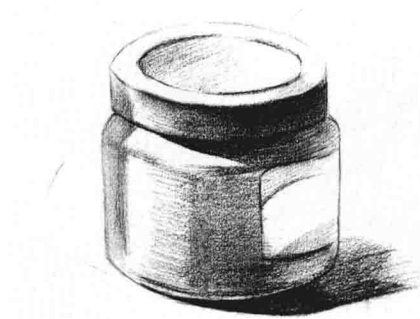
步骤一

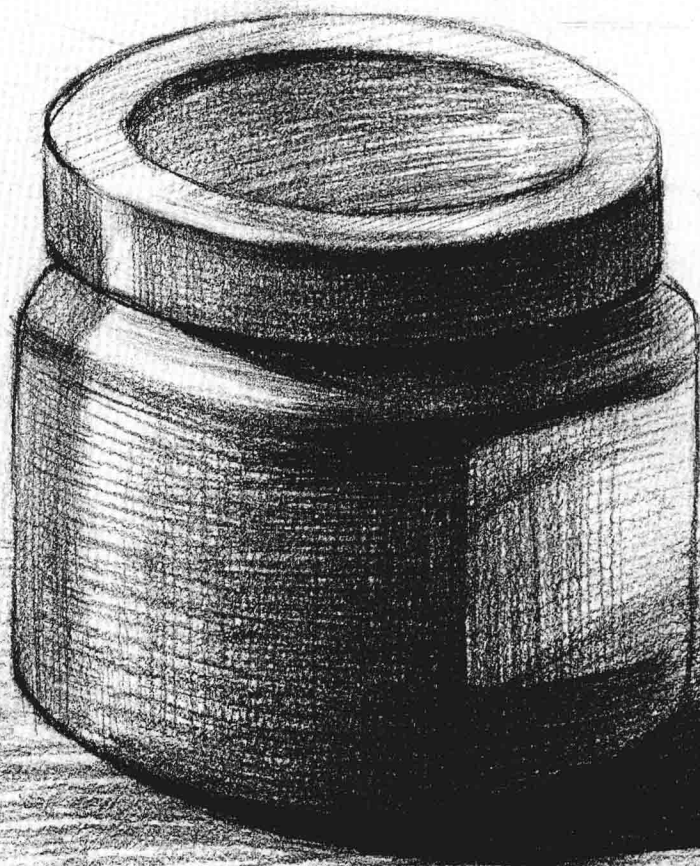
步骤二

步骤三

步骤四

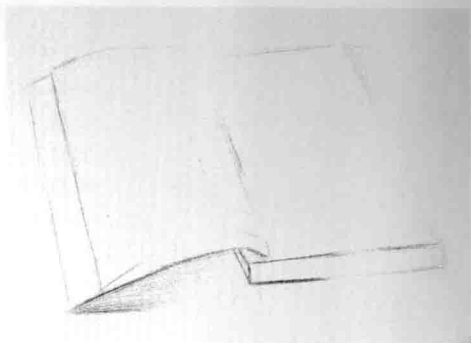
写生步骤画法

步骤一、用简洁的线条概括出书本的基本形。

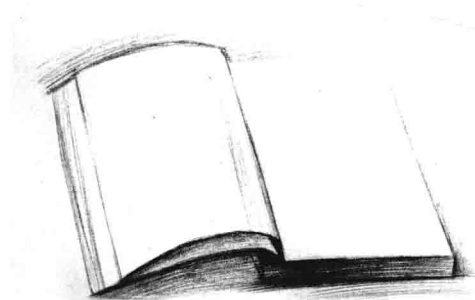
步骤二、进一步确定书本的外轮廓，画出物体大的黑、白、灰的关系。

步骤三、等大关系出来后，加强对书本的刻画，注意灰部与暗部的过渡关系。

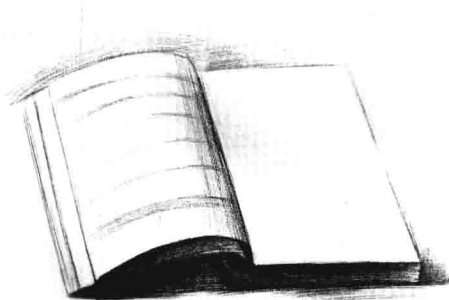
步骤四、强化明暗对比，拉开反差，使画面更深入丰富。

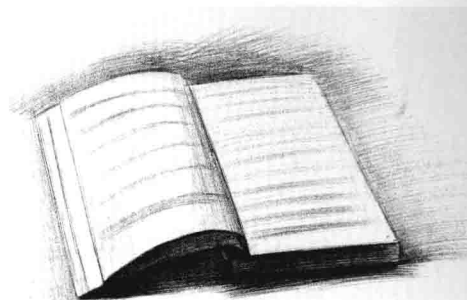
步骤一

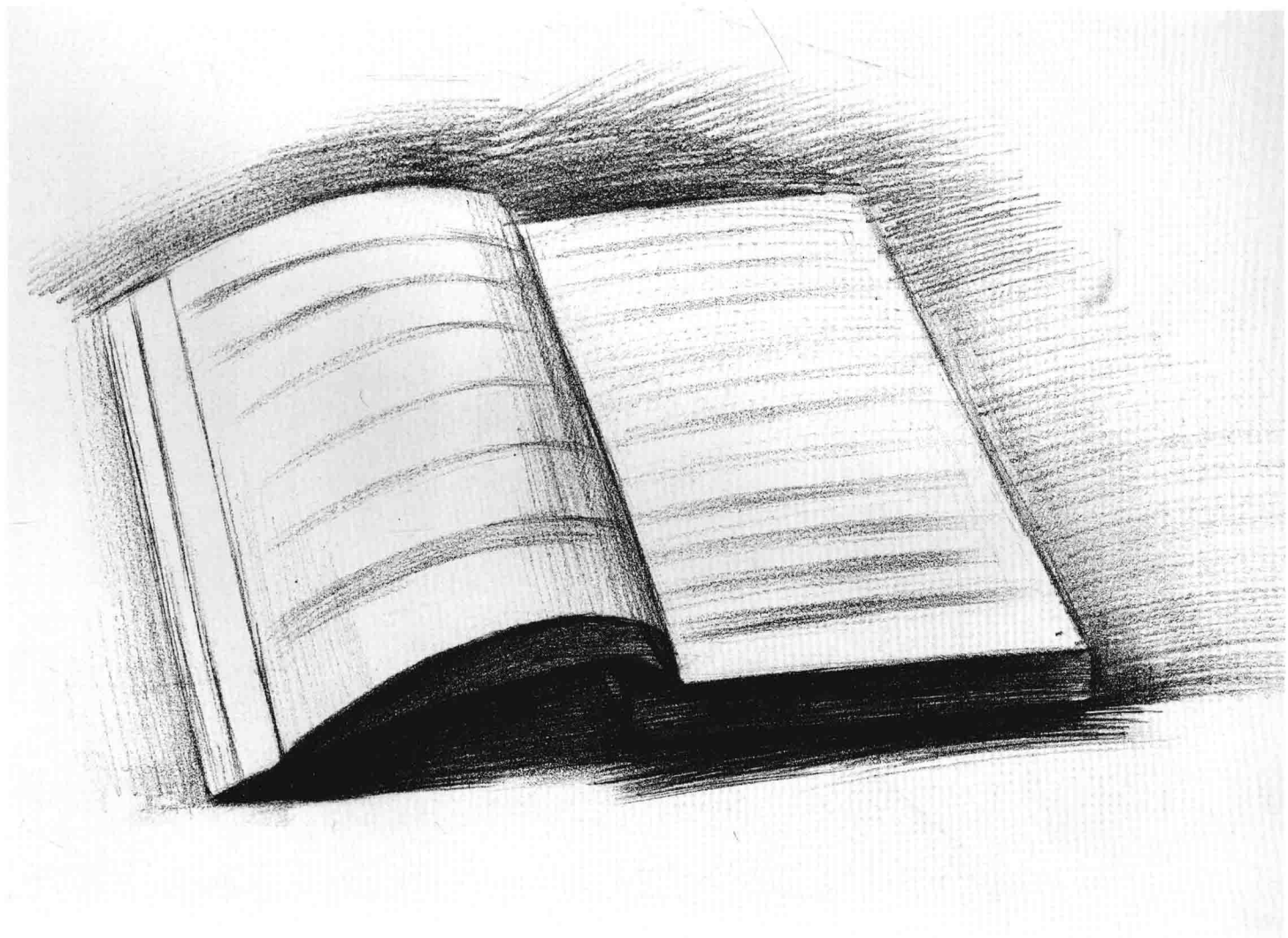
步骤二

步骤三

步骤四

◎ 画笔和笔筒组合作画步骤图解

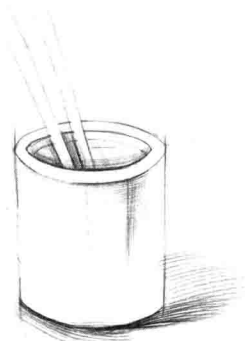
写生步骤画法

步骤一、用笔轻轻地定出笔筒和画笔的大致轮廓，注意构图。
步骤二、进一步明确笔筒和画笔的外形，铺大体色调。
步骤三、深入刻画，表现出笔筒和画笔的质感。
步骤四、对画面进行调整，拉开亮部和暗部对比，注意透视线与投影的变化。

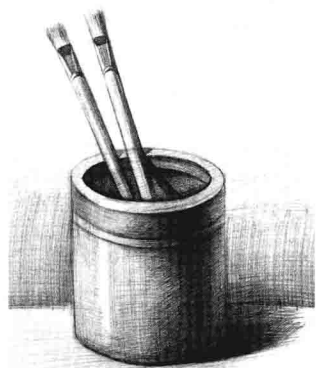
步骤一

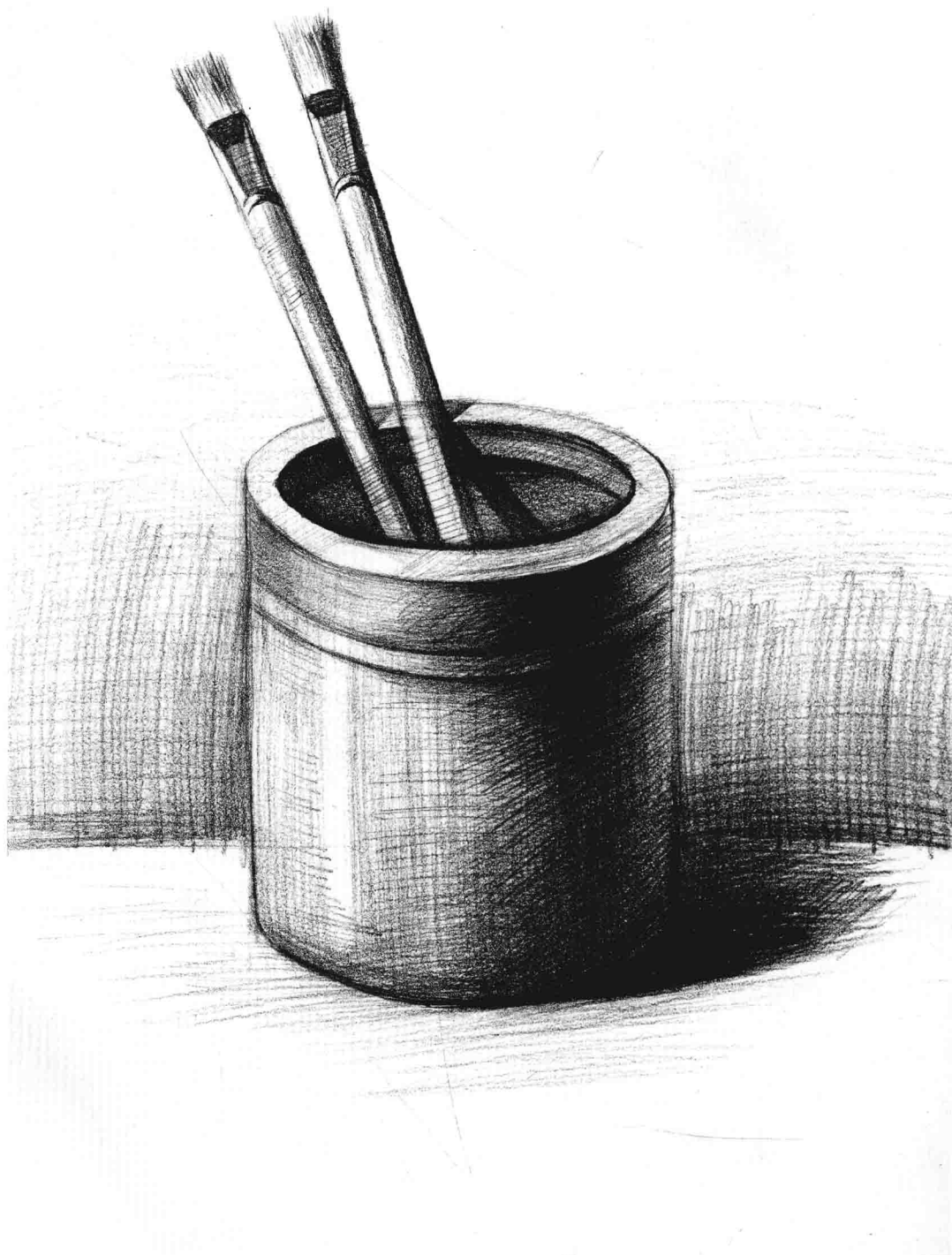
步骤二

步骤三

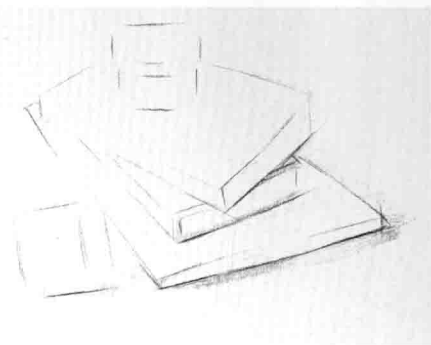

步骤四

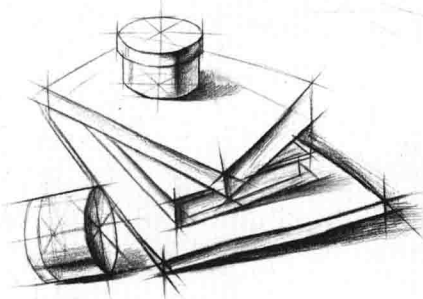

写生步骤画法

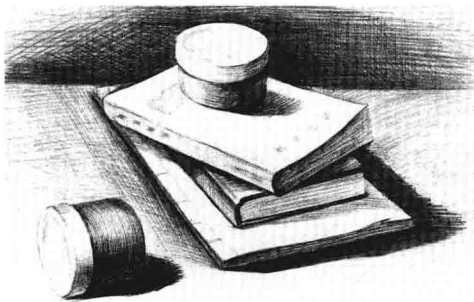
- 步骤一、画出颜料和书本的大概外形。
- 步骤二、进一步明确颜料和书本的形体结构关系。
- 步骤三、铺大色调，加强明暗反差。
- 步骤四、进一步强化整体的形体结构和明暗关系。

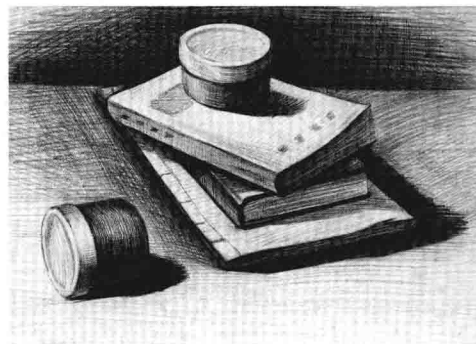
步骤一

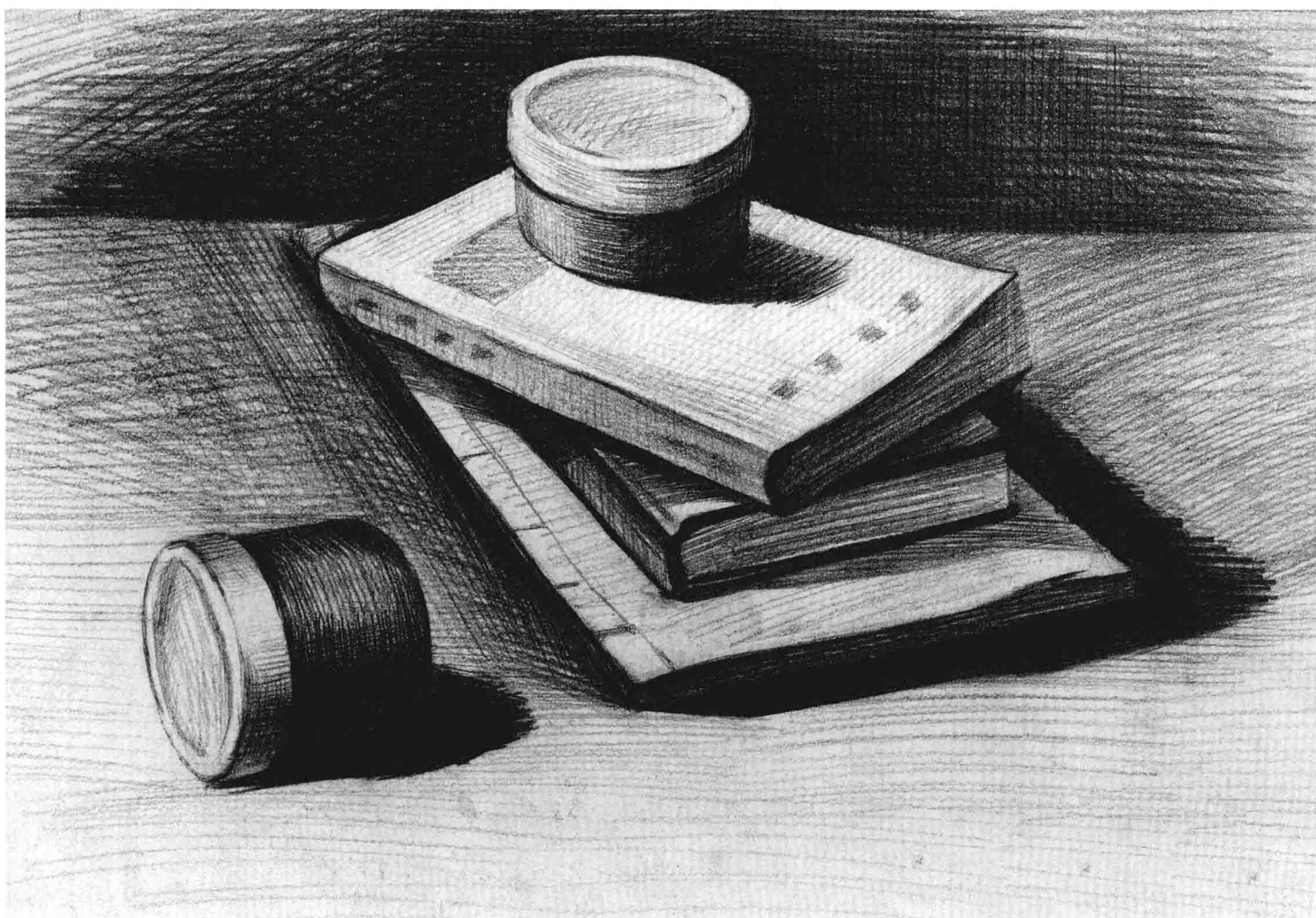
步骤二

步骤三

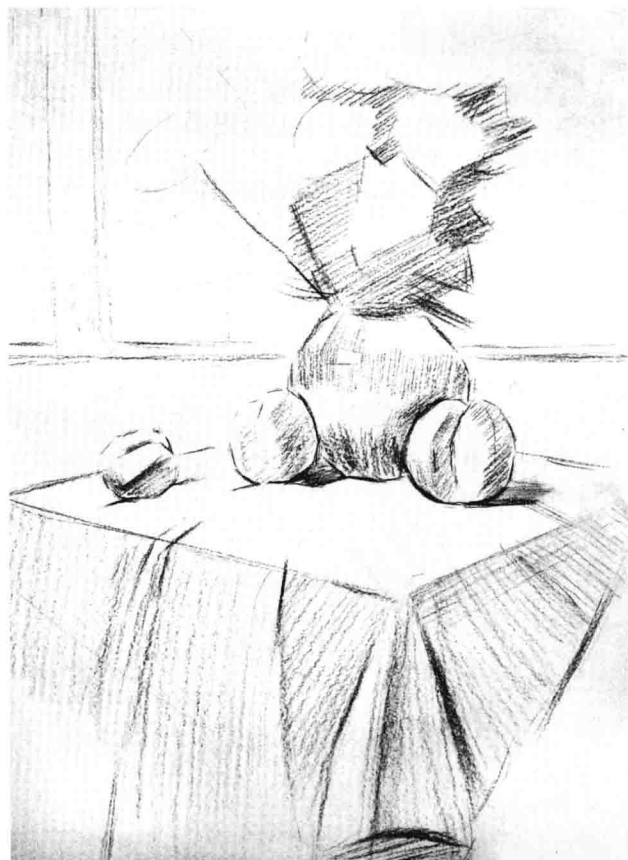
步骤四

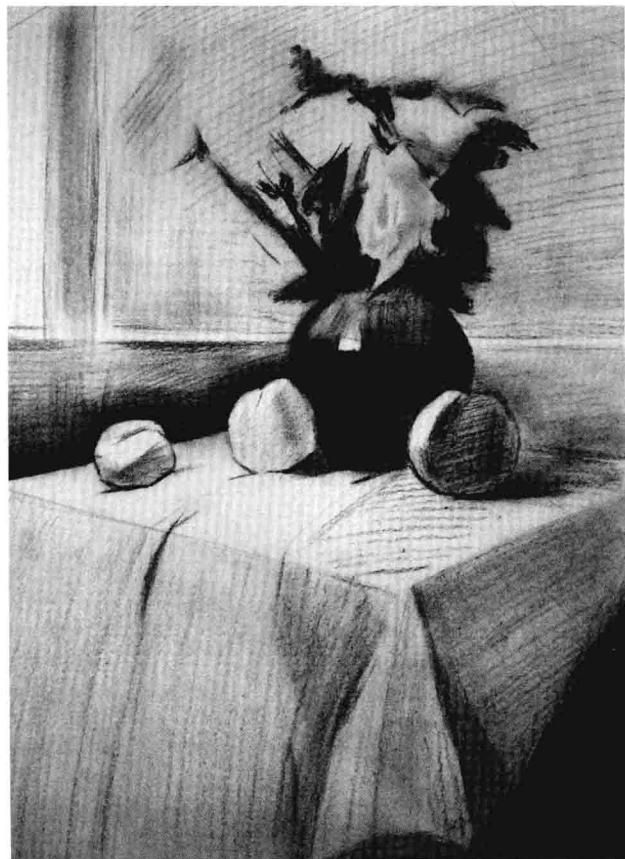
◎ 花瓶和水果组合作画步骤图解

步骤一、用简练的线条勾勒出各物体的基本形体。

步骤二、明确各物体的外形，注意大小比例关系。

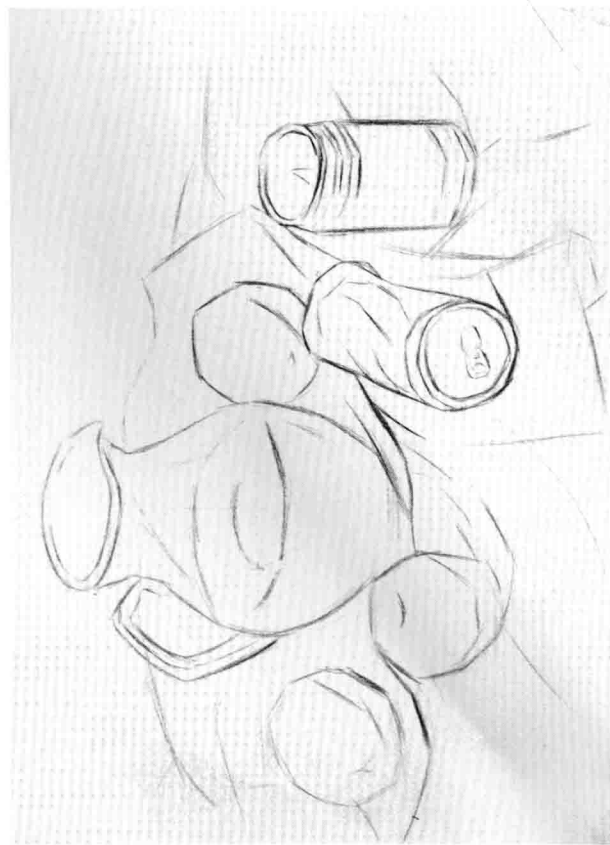
步骤三、找出明暗交界线，并铺出画面大的明暗关系。

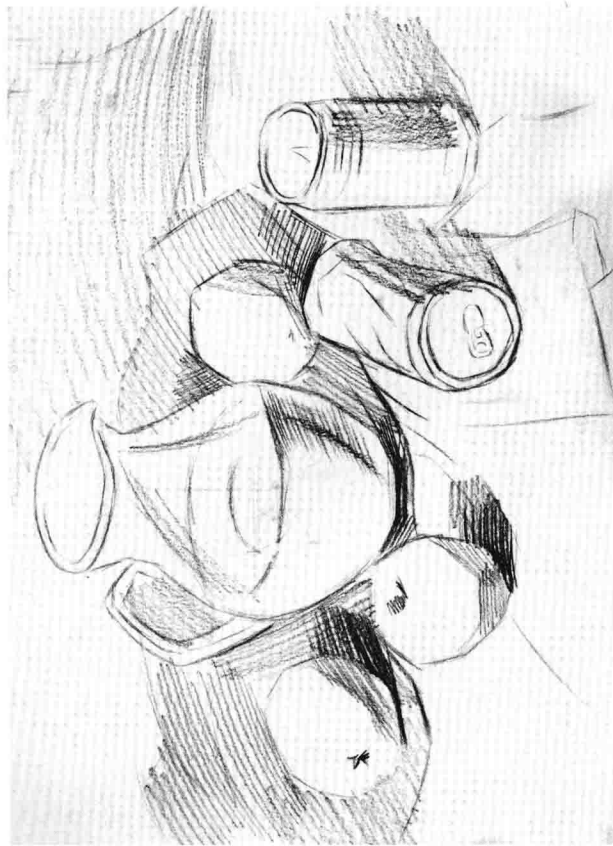
步骤四、对各物体细节进行深入刻画，使画面更加整体统一。

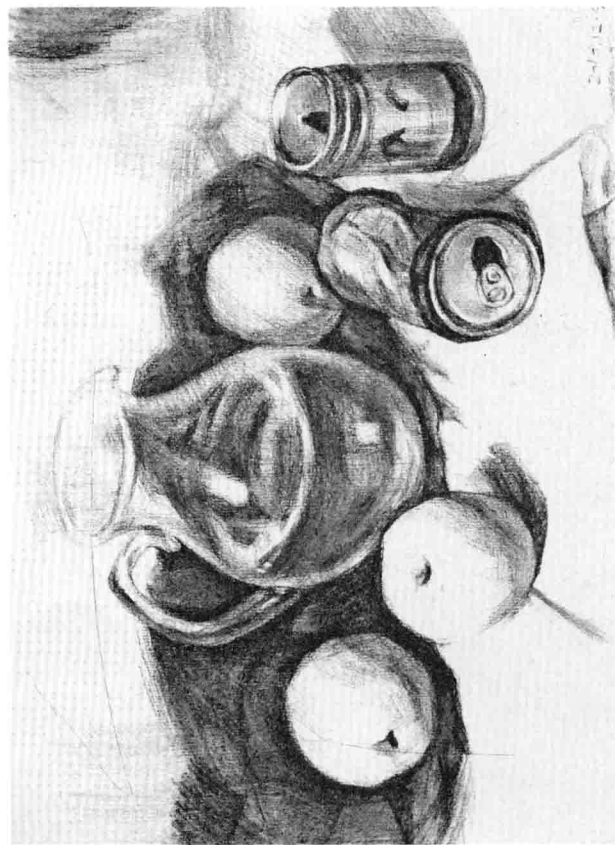
◎ 玻璃罐、易拉罐和水果组合画步骤图解

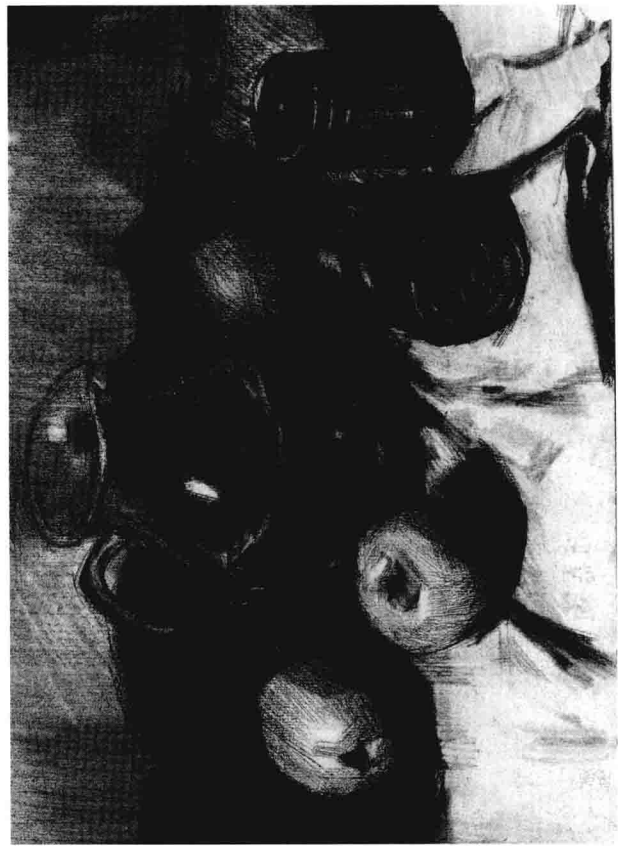
步骤一、定稿构图，主体物应放在视觉中心的位置，注意三个苹果大小的区分。

步骤二、在上一步的基础上继续强化各物体的内在结构线。

步骤三、强调明暗交界线，做大的明暗区分。

步骤四、深入塑造阶段，注意玻璃罐、易拉罐、苹果和衬布的用笔变化。

